ACTES | 2015

EN DRÔME

JOURNÉES SCOLAIRES

Ateliers CINÉMA

S O M M A I R E

Préambule
PAGE 3

La programmation festival « De l'écrit à l'écran »
PAGE 4-17

Le festival mode d'emploi
PAGE 18

P R E A M B U L E

Portées par des professionnels du cinéma, les journées scolaires du festival « De l'écrit à l'écran » proposent de comprendre le monde à travers le prisme du 7ème Art.

Les éditions précédentes nous ont montré à quel point ce rendez-vous, inscrit dans l'élan de la rentrée, impulse une dynamique fédératrice et constructive.

Du 15 au 20 septembre 2015 à Montélimar, les journées scolaires vous proposent une programmation « sur mesure » (primaire, collège, lycée, université) autour de 3 axes:

« Littérature et cinéma »

« Histoire et cinéma »

« Les Coulisses du cinéma »

Chaque année, « De l'écrit à l'écran » réinvente ses journées scolaires en travaillant étroitement avec des enseignants. Pour cette 4ème édition, nous vous proposons d'explorer les thématiques suivantes :

« Les Génocides »

« Colonisation - Décolonisation »

« Les 30 glorieuses »

« La mise en scène au cinéma »

« 120 ans de cinéma »

« Focus sur le cinéaste John Cassavetes »

Comme le cinéma se nourrit d'autres arts comme la littérature, la musique, la photographie… nous proposons des passerelles qui mettent en résonnance films et spectacles vivants, concerts, lectures, expositions …

Toutes les projections sont présentées par leurs réalisateurs, scénaristes, acteurs, critiques… et sont suivies d'un temps de rencontre et d'échange avec les élèves.

En 2014, 2 000 scolaires ont participé au festival qui s'inscrit au cœur d'une action pédagogique d'éducation artistique à l'image qui se décline tout au long de l'année auprès des établissements scolaires de la Drôme et de l'Ardèche. L'association a assuré 400 heures d'ateliers, 18 courts-métrages ont été écrits et réalisés avec 350 lycéens. Des actions cinéma hors temps scolaires sont également proposées pour des jeunes de zones urbaines sensibles. (Dossier pédagogique consultable sur le site Actes en Drôme).

PROGRAMMATION
SCOLAIRE 2015

THÉMATIQUE

« LES GENOCIDES »

3 films-rencontres/1 EXPO

« Les héritiers »

un film de Marie Castille Mention Schaar

Avec Ariane Ascaride…
France/ 2014/ Durée 1h45

De la 4ème à la terminale
++ Histoire/ Littérature et société/ …

« En comprenant l'histoire, ils vont forger la leur. »

RESUME : D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE. LYCEE LEON BLUM DE CRETEIL, UNE PROFESSEURE D'HISTOIRE DECIDE DE FAIRE PASSER LE CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION A SA CLASSE DE SECONDE LA PLUS FAIBLE.

« Un film sur un projet pédagogique valorisant l'initiative, l'autonomie et la responsabilité des élèves »

Dossier pédagogique élèves et enseignants sur le site www. ugc-distribution.fr

« Le labyrinthe du silence »

un film de Giulio Ricciarelli

Avec Alexander Fehling, Johan Van Bülo…
Allemagne/ 2015/ Durée 2h.
En allemand sous titré français

De la 3ème à la terminale
++ Histoire/ Allemand/ Littérature et société…

RESUME : ALLEMAGNE 1958 : UN JEUNE PROCUREUR DECOUVRE DES PIECES ESSENTIELLES PERMETTANT L'OUVERTURE D'UN PROCES CONTRE D'ANCIENS SS AYANT SERVI A AUSCHWITZ.
MAIS IL DOIT FAIRE FACE A DE NOMBREUSES HOSTILITES DANS CETTE ALLEMAGNE D'APRES-GUERRE.
DETERMINE, IL FERA TOUT POUR QUE LES ALLEMANDS NE FUIENT PAS LEUR PASSE.

« Un coup de projecteur sur une zone obscure de la mémoire allemande…

Ce film soulève une question intemporelle… Brillant ! »

« The cut »

un film de Fatih AKIN

Avec Tahar Rahim, Simon Abkarian…
France - Allemagne/ 2015/ 2h10mn
VOSTF

De la 3ème à la terminale
Histoire/ Littérature et société…

Séance en présence de la directrice du Centre du Patrimoine Arménien, de l'historien de cinéma Lionel Lacour.

RESUME : ANATOLIE, 1915. DANS LE TUMULTE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, ALORS QUE L'ARMEE TURQUE S'ATTAQUE AUX ARMENIENS, LE JEUNE FORGERON NAZARET MANOOGIAN EST SEPARE DE SA FEMME ET SES DEUX FILLES. DES ANNEES PLUS TARD, RESCAPE DU GENOCIDE, NAZARET APPREND QUE SES FILLES SONT TOUJOURS EN VIE. PORTE PAR L'ESPOIR DE LES RETROUVER, IL SE LANCE DANS UNE QUETE EPERDUE, PONCTUEE DE RENCONTRES AVEC DES ANGES ET DES DEMONS, DU DESERT DE LA MESOPOTAMIE AUX PRAIRIES SAUVAGES DU DAKOTA...

« Une épopée humaniste…

Un film qui interroge le rapport à l'histoire »

Exposition
ARMENIE

« Se reconstruire en exil»

Entre 1923 et 1927, environ 58 000 réfugiés arméniens débarquent dans le port de Marseille, une arrivée massive étroitement liée aux bouleversements géopolitiques survenus au Proche-Orient et une intégration dans leur patrie d'adoption qui passe par de nombreuses étapes, parfois douloureuses, dont la mémoire tend à s'estomper. Après l'anéantissement de 1915, les Arméniens ont la ferme volonté de reconstruire la nation, comme pour démontrer que le plan génocidaire conçu par le régime jeune-turc, aussi systématique soit-il, n'est pas parvenu à les détruire totalement. Mais avant de devenir citoyens français, ces hommes, ces femmes, ces enfants vécurent l'expérience de tout réfugié déraciné, en quête d'un pays d'accueil. La période de l'entre-deux-guerres est pour eux comme un vaste chantier, au sein duquel ils œuvrent à la restauration de leur vie collective, à se bâtir un destin commun avec leurs pays d'accueil.

L'exposition « Se reconstruire en exil »retrace tout d'abord les premiers pas de ces migrants en France, le retour à la vie de cette communauté meurtrie et les voies de son intégration, autour de quatre thématiques : l'arrivée des réfugiés dans les années 1920, l'intégration par le travail, leur engagement aux côtés de l'armée française et la survie de leur identité en exil. Dans un second temps, les visiteurs sont invités à découvrir l'itinéraire de familles installées dans la Drôme, dans le Gard ou en Isère, après le génocide et jusqu'à leur installation en France : des histoires de vie et des trajectoires personnelles où le drame côtoie l'espoir et l'extraordinaire.

REALISEE A PARTIR D'ARCHIVES FAMILIALES, L'EXPOSITION EST EGALEMENT L'OCCASION DE DECOUVRIR LE TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE DU STUDIO ARAX OU ENCORE LE FONDS EXCEPTIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE NUBAR DE L'UGAB A PARIS.

En partenariat avec le centre du Patrimoine Arménien.

THEMATIQUE

« COLONIE - DECOLONISATION »

1 film/ 1 lecture /1 conférence

« Loin des hommes »

un film de David Oelhoffen

Librement inspiré de « L'Hôte » d'Albert Camus . Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb… Musique de Nick Cave et Warren Ellis. 2015/ France/ vost/ Durée 1h40

De la seconde à la terminale
++ Français/ Histoire/ Littérature et société…

RESUME : 1954. ALORS QUE LA REBELLION GRONDE DANS LA VALLEE, DEUX HOMMES, QUE TOUT OPPOSE, SONT CONTRAINTS DE FUIR A TRAVERS LES CRETES DE L'ATLAS ALGERIEN. AU COEUR D'UN HIVER GLACIAL, DARU, INSTITUTEUR RECLUS, DOIT ESCORTER MOHAMED, UN PAYSAN ACCUSE DU MEURTRE DE SON COUSIN. POURSUIVIS PAR DES VILLAGEOIS RECLAMANT LA LOI DU SANG ET PAR DES COLONS REVANCHARDS, LES DEUX HOMMES SE REVOLTENT. ENSEMBLE, ILS VONT LUTTER POUR RETROUVER LEUR LIBERTE.

"Deux acteurs majeurs… Une écriture brillante… « Loin des hommes » s'impose comme une réussite, et se révèle à la hauteur d'une ambition singulière »

L e c t u r e
S C E N I Q U E

« Jacob, Jacob »

D'après le roman de Valérie Zénatti.
Edition de l'Olivier. 2015

Distribution en cours
Mise en scène : Dyssia Loubatière
Durée 40 mn + 20 mn rencontre

De la seconde à la terminale
++ Littérature/Histoire…

Spectacle en présence de la romancière Valérie Zenatti.
Débat et rencontre avec l'auteur, les comédiens et le metteur en scène.

RESUME : JACOB, UN JEUNE JUIF DE CONSTANTINE, EST ENROLE EN JUIN 1944 POUR LIBERER LA FRANCE. DE SA GUERRE, LES SIENS IGNORENT TOUT. CES GENS TRES MODESTES, PAUVRES ET FRUSTES, ATTENDENT AVEC IMPATIENCE LE RETOUR DE CELUI QUI EST LEUR FIERTE, UN VALEUREUX. ILS IGNORENT AUSSI QUE L'ACCELERATION DE L'HISTOIRE NE VA PAS TARDER A ENTRAINER LEUR PROPRE DERACINEMENT.

« L'écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie pour ses personnages, donnent à ce roman une densité et une force particulière »… « Valérie Zenatti porte la parole des oubliés de l'Histoire… »

La romancière

Valérie Zenatti est une auteur française née à Nice. Elle a publié quatre livres aux Éditions de l'Olivier et plusieurs livres pour la jeunesse. Elle est également scénariste pour le cinéma et traductrice d'Aharon Appelfeld en France. Son dernier roman, "Jacob, Jacob" a connu un vif succès critique et public.

Sélectionné pour le prix Femina et le prix du livre Inter, finaliste du prix Médicis, il est encore en lice pour le prix des Libraires.

Ciné –Conférence

« Colonie-Décolonisation »

Par Lionel Lacour, historien du cinéma
Durée 1h30

De la seconde à la terminale.
++ Histoire…

À partir d'exemples de films des époques concernées, la conférence proposera de montrer sur quels fondements repose la colonisation pour ensuite voir comment le cinéma a témoigné de la décolonisation autant que du néocolonialisme.

De « Tarzan l'homme singe » à « La bataille d'Alger » en passant par « Hatari » la séance montrera aussi que cette question traitée au cinéma l'est le plus souvent d'un point de vue occidental, qu'il soutienne ou critique la colonisation sous toutes ses formes.

La « 317 ème section » de Pierre Schoendoerffer

Fonctionnement de la séance :
Construite autour d'extraits de films de la période étudiée. Les scènes sont commentées en direct afin de permettre aux élèves de comprendre le lien entre le film projeté et la thématique.
Le premier objectif est de montrer aux élèves que le cinéma est une source historique en soi, tout en décryptant les choix d'un réalisateur dans son cadre, son montage…
Se révèlent alors peu à peu les représentations par l'image d'une période et d'une opinion publique.
Les élèves disposent d'une fiche pédagogique à remplir, de préférence pendant ou juste après la séance. Les enseignants recevront un corrigé le jour de la séance.

THEMATIQUE

« LES 30 GLORIEUSES »

1 conférence

Ciné –Conférence

« Le cinéma à travers les 30 Glorieuses»

Par Lionel Lacour, historien du cinéma
Durée 1h30

De la 4ème à la seconde

La période de l'après-guerre a permis à la France et à l'Europe de se reconstruire rapidement. Le cinéma en a été un témoin privilégié, montrant à la fois le nouveau visage des villes, le développement de la consommation de masse, des loisirs, mais aussi de l'émancipation des femmes ou des jeunes jusqu'à la contestation des autorités traditionnelles.

Allemagne année zéro, Les vacances de Mr Hulot, Le corniaud, Les 400 coups et d'autres films permettent de mieux comprendre cette période de croissance et de transformation radicale de la société jusqu'à l'arrivée de la crise économique du début des années 1970, conclusion de cette conférence.

Retrouvez un article du conférencier sur sa conférence article sur ce sujet :
http://cinesium.blogspot.fr/2011/06/le-cinema-et-les-trente-glorieuses.html

COMPRENDRE LE CINÉMA

« LES COULISSES DU CINÉMA »

Films, théâtre, leçon(s) de cinéma
Ciné-bruitage

« Little bird»

un film de Boudewijn Koole

avec Rick Lens… Pays Bays/ 2012/ 1h21
Film projeté en Version Française

Du CM2 à la 3ème

Séance possible en lien avec la leçon de cinéma « La réalité et l'imaginaire » et dirigée par le réalisateur Alain Choquart (page 13)

RÉSUMÉ : JOJO A DIX ANS, UN AGE FAROUCHE. IL VIT ENCORE DANS SON MONDE. IL AIME COURIR, SAUTER SUR UN TRAMPOLINE, FAIRE DES BULLES SOUS L'EAU AVEC UN CHEWING-GUM, SOUFFLER DANS LES BOUTEILLES, ECOUTER LES CHANSONS DE SA MERE OU REGARDER LA TELE AVEC SON PERE. LE PERE DE JOJO EST GARDIEN DE NUIT. IL DORT LE JOUR ET A L'ALLURE D'UN OURS TACITURNE.

UN JOUR, AU PIED D'UN ARBRE, JOJO DECOUVRE UN OISILLON, UN BEBE CHOUCAS TOMBE DU NID. BIEN QUE SON PERE S'Y OPPOSE, JOJO LE RECUEILLE EN CACHETTE, LE SOIGNE, LE NOURRIT, LE CARESSE, L'EDUQUE ET LUI APPREND A VOLER. CE PETIT OISEAU, POURTANT PLUS FRAGILE QUE LUI, VA LUI DONNER LA FORCE D'AFFRONTER LA REALITE…

Prix du meilleur 1er film au festival de Berlin/
Prix du meilleur film jeunesse European film academy

« Whiplash »

Un film de Damien Chazelle

Musique Justin Hurwitz
USA, 2014, 1h40. VOST

De la 3ème à la terminale
++ Classes de musique, Conservatoire, classes d'Anglais…

Séance possible en lien avec la leçon de cinéma « Un point de vue pour raconter», dirigée par le réalisateur Alain Choquart (page 13)

RÉSUMÉ : ANDREW, 19 ANS, REVE DE DEVENIR L'UN DES MEILLEURS BATTEURS DE JAZZ DE SA GENERATION. MAIS LA CONCURRENCE EST RUDE AU CONSERVATOIRE DE MANHATTAN OU IL S'ENTRAINE AVEC ACHARNEMENT. IL A POUR OBJECTIF D'INTEGRER LE FLEURON DES ORCHESTRES DIRIGE PAR TERENCE FLETCHER, PROFESSEUR FEROCE ET INTRAITABLE. LORSQUE CELUI CI LE REPERE ENFIN, ANDREW SE LANCE, SOUS SA DIRECTION, DANS LA QUETE DE L'EXCELLENCE…

« Un duel inoubliable ! »

« Une révélation ! »

LEÇON(s) DE CINÉMA

*** Il n'est pas obligatoire d'avoir vu Little bird ou Whiplash pour assister aux leçons de cinéma. Néanmoins, la master class éclaire la mise en scène des films cités.**

La mise en scène: un point de vue pour raconter

Dirigée par le réalisateur Alain Choquart
Durée 55 mn + débat

De la 3ème à la terminale
++ Littérature, Arts plastiques, Cursus Cinéma…

Il n'y a pas d'histoire sans narrateur, pas d'image sans metteur en scène. Tout est affaire de choix, de décision, parfois de manipulation…

Des questions simples seront posées aux élèves : comment raconter un flash back ? Quel personnage favoriser dans une scène ? …

À chacune des questions, une réponse originale sera proposée par la projection d'une scène d'un film.

La leçon de cinéma est un voyage interactif à travers de nombreux extraits de films français, américains, japonais, italiens… qui rappelle que filmer est toujours un point de vue, et que les grands metteurs en scène nous impressionnent par des choix inattendus et brillants.

La mise en scène : la réalité et l'imaginaire

Par le réalisateur Alain Choquart
Durée 45 mn + débat

Du CM2 à la 3ème
++ Français, Arts plastiques, …

À travers le décryptage de plusieurs séquences du film « Little bird », sont abordés les codes et la grammaire du cinéma qui « écrivent » le sens de la scène. Les élèves sont sollicités pour repérer le vrai du faux, les « outils » que le metteur en scène utilise au service de son histoire: sauts dans le temps et l'espace, champ / contre-champ, axe de prise de vue…

Au gré de l'interaction entre les élèves et le réalisateur « conférencier », des extraits de plusieurs autres films, issus du cinéma français ou mondial, seront présentés comme autant d'alternatives originales à la manière de raconter une histoire avec une caméra.

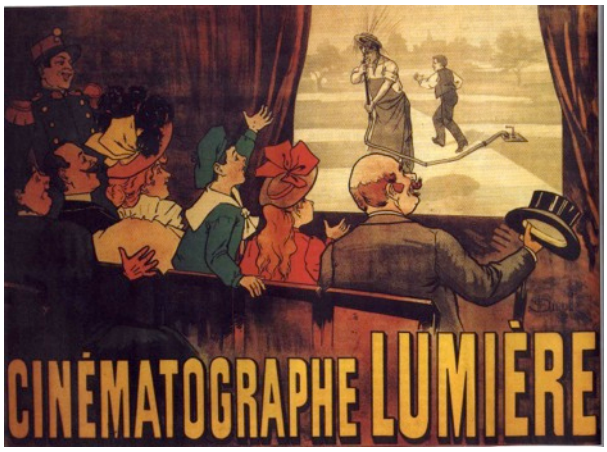
120 ANS DE CINEMA !

« DU MUET AU SONORE »

Sauzet, berceau du cinéma !

HOMMAGE À MARIUS SESTIER

Marius Sestier, né à Sauzet (Drôme) fut l'un des opérateurs des frères Lumière. C'est l'homme qui a fait découvrir le cinéma à l'Inde et l'Australie ! Il a notamment tourné « Patineur grotesque », un des tout premiers films de fiction de l'histoire du cinéma.



A travers une exposition qui retrace le parcours de Sestier à travers ses voyages et des films de courts-métrages des frères Lumière, nous proposons aux classes de primaire de remonter le temps et de découvrir la magie du cinéma.
Le cinéma a 120 ans, vive le cinéma !

CINE BRUITAGE

Durée 1h

Du CP au CM2

Un bruiteur de cinéma effectuera devant le public une démonstration de son travail.

Devant lui, sur scène, une dizaine de valises ouvertes contenant toute sorte d'objets hétéroclites…

Tandis que des courts métrages des frères Lumière sont projetés sur grand écran, le bruiteur au moyen des objets, insolites ou du quotidien, recrée tous les sons nécessaires à la scène.

Le bruiteur utilise les instruments les plus inattendus, tel un chef d'orchestre halluciné.

FOCUS SUR JOHN CASSAVETES

« CINEASTE DES EMOTIONS »

1 film, 1 spectacle de théâtre

Actes en Drôme propose une rétrospective dédiée au cinéaste JOHN CASSAVETES et plonge le spectateur au cœur de l'œuvre du cinéaste. Sa liberté, son audace ne cessent d'inspirer les cinéastes du monde entier.

« Sans John Cassavetes, j'aurais renoncé au cinéma. » Martin Scorcese

« Gloria »

un film de John Cassavetes

Avec Gena Rowland, John Adams… USA/ 1980/ Durée 2h / VOST

De la 3ème à la terminale
+ Classe d'Anglais

Jack Dwan, comptable de la Mafia, a remis au FBI une liste de personnalités compromises. Il craint pour sa vie et celle de sa famille. Lorsque Gloria, la voisine, en manque de café, vient sonner à leur porte, il a l'idée de lui confier son fils, Phil, qui ainsi échappera peut-être à la mort qui lui semble promise. Réticente, Gloria accepte à contrecoeur et emmène Phil auquel son père a confié un livre important. Quelques instants plus tard la fusillade éclate. Gloria et Phil partent dans les rues de New York. ..

Ce film fait parti du dispositif *Lycéens et apprentis au cinéma.*
Fiche du film et fiche élève, téléchargeable sur www.cnc.fr dossiers-pédagogiques

Séance possible en lien avec la Master Class « La mise en scène au cinéma : Un point de vue pour raconter ».

Pour approfondir la découverte du cinéma de Cassavetes à l'issue du festival, Actes en Drôme propose aux lycéens un atelier spécifique d'initiation à l'image. Consultez notre dossier ATELIERS 2015 sur le site www.actes-en-drome.fr . Onglet « nos ateliers » (en page 10 du document).

T h é â t r e

« John et Gena » crèvent l'écran

Une ciné création de Vanessa Lhoste

Avec Florian Choquart
Durée 50 mn + débat

A partir de la 1ère

Gena Rowlands, la comédienne la plus emblématique du cinéma indépendant américain.

Son mari, **John Cassavetes**, acteur, metteur en scène de théâtre, réalisateur, producteur.
Dans une Amérique calibrée et formelle, Cassavetes invente une nouvelle liberté pour faire ses propres films et n'a de cesse d'écrire pour Gena et son groupe d'amis : Ben Gazzara, Peter Falk, Seymour Cassel…

Le théâtre et le cinéma, la folie d'y consacrer sa vie, c'est ce que propose « John et Gena » !

Le spectacle redonne vie à leur couple : Gena Rowlands sur l'écran à travers ses personnages les plus mythiques, tandis qu'un jeune comédien, révélation de la scène théâtrale 2015 et nommé aux Molières, redonnera vie sur scène à John Cassavetes.

L'intimité d'un cinéaste : ses bagarres avec le système hollywoodien, son sens de l'amitié, la genèse de ses films, son génie et son absolue force de vie… et sur l'écran le résultat époustouflant de « ses » personnages incarnés par la comédienne.

Le cinéma de Cassavetes c'est aussi la force d'une musique – le jazz. La bande originale de Shadows a été composée par deux musiciens incontournables: Charlie Mingus (contrebasse) et Shafi Hadi (saxophone). Le jazz accompagne le couple sur la scène et sur l'écran.

Ce spectacle sera exceptionnellement proposé en soirée.

LE FESTIVAL, MODE D'EMPLOI

L'agenda des séances sera disponible sur le site et sur demande au plus tard le 3 juin.

Les structures d'accueil

Auditorium Michel Petrucciani 1 place du Temple, Montélimar
Cinéma Les Templiers, Pl. du Temple, Montélimar
Cinéma le Palace, 16 Bd. du pêcher, Montélimar
Cinéma les 7 nef, Bd. du pêcher, Montélimar
Village du festival :Théâtre Municipal de Montélimar, 1 place du Théâtre
Musée d'Art Contemporain de Montélimar
Le musée de la miniature de Montélimar
Commune Partenaire : Sauzet

LES + : En participant au festival, vos classes peuvent profiter d'une visite guidée et gratuite aux différents musées et lieux d'expositions du festival.
Un programme d'accompagnement pédagogique guidera votre journée.

Venir au festival

Actes en Drôme s'engage ! Grace à un partenariat avec un transporteur Montilien, nous sommes en mesure de vous proposer des prix très réduits pour faire venir vos classes. : inscrivez-vous aux séances avant le 5 juillet afin que nous puissions prévoir le nombre adéquat de bus.

Tarifs

5 € (lecture théâtrales / Coulisses du cinéma / Ciné-conférence/Master class). Gratuit pour l'accompagnant.
Paiement par chèque à l'ordre de « l'association Actes en Drôme »
4€ (Films-rencontres)
Lycée : carte M'RA et chéquiers TOP Départ pour les collégiens sont acceptés.

Le festival fait parti du dispositif Lycéens au cinéma. Dans le cadre d'EUREKA, vos transports peuvent être pris en charge.

Réservation par mail actes-en-drome@orange.fr
ou par téléphone au 06 72 94 74 38

Association ACTES en Drôme
Maison des services publics. Service de la vie associative.
1 avenue Saint-Martin. 26200 Montélimar
mail : actes-en-drome@orange.fr
site internet : www.actes-en-drome.fr

Programmation : Vanessa Lhoste
Administration et coordination : Vanessa Prémel (06 72 94 74 38)

Site www.actes-en-drome.fr